

Crossings

/

<돌아와요 부산항에〉, 《어느 도시 이야기》 중에서, 조용필이 부른 동명의 원곡 함께 재생, 3채널 비디오, 모노 사운드, 가변크기, 각각 약 00:05:00, 2012

Please Return to Busan Port from Tales of a City (Played with the Original Music with the same title Sung by Yong-pil Cho), Three-Channel Video, Mono Sound, Size Variable, Approx. 00:05:00 Each, 2012

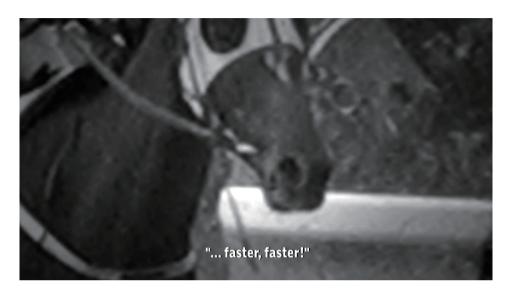

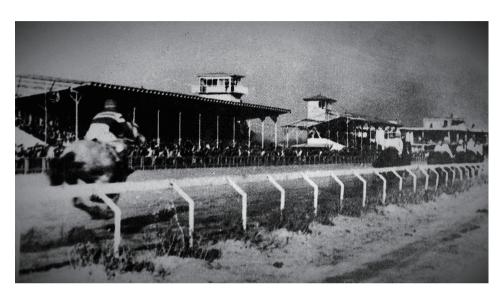
4

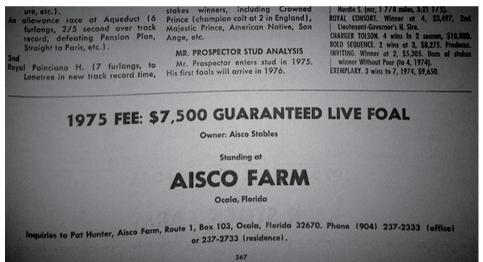
<모든 북극성 I & II, «어느 도시 이야기» 중에서, 단채널 비디오, 스테레오 사운드, 가변크기, 각 00:06:01, 00:08:56, 2010

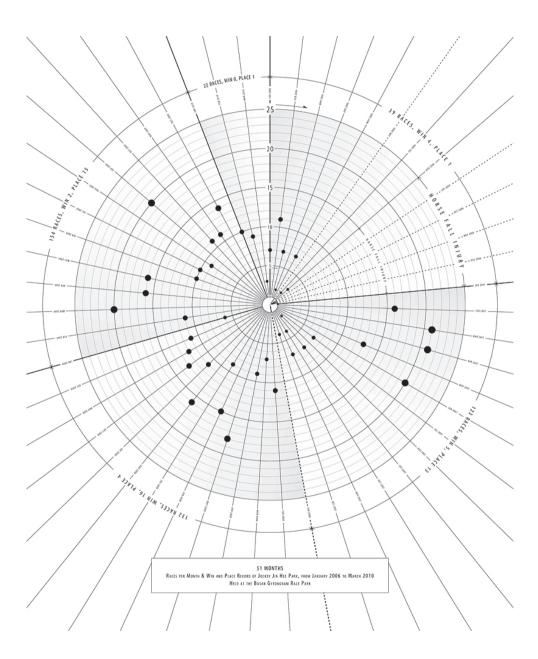

Τ

0

 '51개월', "어느 도시 이야기" 중에서, 디지털 프린트, 80×60cm, 2011
51 Months from Tales of a City, Digital Print, 80×60cm, Edition 1/10, 2011

1

과거의 어떤 사건들은 장소 및 연한과 시한이 명확한 지점에 놓여 있어서, 그에 다시 영향을 미칠 만한 물리적 개입의 여지를 쉽게 내주지 않는다. 이를 거슬러 올라가 상상으로나마 그 지점에 존재해 보고자 하는 능동적 행위 앞에서 사건들은 단지 정보의 일람만을 허용하기도 한다. 길어 올리고자 하는 것은 완결된 듯 보이는 상태를 흐트러뜨리고 재구축할 수 있게 해줄 공시성, 즉 그 때 그 지점을 이해할 수 있게 하는 문맥과 지표들이지만, 이를 끌어 오기 위해 단서를 찾는 과정은 살았던 적 없는 그 때 그 장소를 살아내야 하는 일처럼 요원해보이기도 한다. 마치 공소시효가 만료되어 열람만이 가능해진 정보들처럼 무의미해보이기도 한다.

2000년 후사이치 페가수스가 켄터키 더비에서 우승해 그의 주인에게 133만 8400달러의 상금을 안겨준 일은 북미지역 경마 팬들 사이에서는 널리 기억되는 사건일 테다. 5년 후, 후사이치 페가수스와 한 살 터울의 배다른 형제였던 페인즈 베이, 일찍이 경마에 큰 재능을 보이지 못해 다섯 살에 은퇴한 이 마필이 암말 레드랜즈를 만났던 2005년의 이벤트는 앞선 사건보다 훨씬 작은 단위의 사람들만이 기억하는, 혹은 누구도 기억할 필요 없을지 모를 사건일 테다. 레드랜즈는 곧 태평양을 건너는 배에 올라 제주도에 안착했고, 이후 이 사건은 내게 중요해졌다.

이런 일도 있다. 선원들의 종착역이라 여겨진다는 근해선에는 가까운 바다 너머로부터 무역품을 싣고 올 때, 들여서는 안 되는 것들이 실려 오기도 한다. 근해선이 부두에 입항하는 금성이 빛나는 새벽 어떤 이들은 두근거리는 맥박을 달래며 세관을 통과하곤 했다. 등탑에서 눈치채기 쉬운 수평선상에 노출되지 않기 위해, 배들의 실루엣이 겹치는 배와배 사이 바다로 부표에 매단 물건을 던진 후, 바다로 내려가이내 바지선으로 물건을 건져 올리는 과정에서, 이 누군가가혹시라도 취해 있거나 부주의하면, 배와 배 사이에 끼어 작은소리도 없이 포말이 되어 사라졌다. 이런 일은 차라리 집단적기억으로 하나의 덩어리가 되어 그 낱낱을 기억할 필요는 없어졌을지도 모른다.

1929, 1952, 1988, 2006,... 연관 없어 보이는 과거의어떤 해들에도 누군가 혹은 무언가는 바다를 가로질렀다. 16번지에서의 개인전을 아우르는 큰 제재들은 항해를 통한이동과 이송, 각기 다른 바다와 항구들, 한국 근대사가세계사와 교차하는 지점이다. 전시는 거시적이거나 미시적인과거의 이벤트들을 재료로 삼는다. 이 이벤트들은 종료된사건들이므로, 각자가 속한 지점에 물리적 개입의 여지 없이불박여 있을지도 모르겠지만, 정말 그런가?

2

부산에서 벌어진 사건들에 대한 리서치로부터 시작된 일련의 작업들이 있다. 부산은 한국 최초로 개항된 도시들 중 하나이며 바다 건너 문물이 가장 먼저 흘러 들어오곤 하는 도시, 밀수가 보편화된 곳이자 전쟁의 피난민들이 전국에서 모여들었던 도시, 가파른 산과 너른 바다가 더 그런 곳이 있을까 싶을 만큼 가깝게 존재하는 곳으로 갈무리된다.

부산에 관한 두 가지 에피소드는 각각 단채널 영상과 다채널 영상 및 다이어그램 등으로 구체화되었다. 그 중 단채널 영상 (모든 북극성 Part I & II - «어느 도시 이야기» 중에서(Every North Star Part I & II from Tales of a City)>는 (Part I)과 (Part II)가 상호 보완적인 영상작업이다. (Part II가 부산경마장에 유일했던 여기수와, 그와 함께 다승을 올리던 애마 북극성, 그리고 이를 둘러싼 용병 여기수의 관계를 응시하는 반면, (Part I)은 북극성이라는 말의 혈통을 거슬러 올라가며 경마산업의 국내 안착과정과, 전쟁 후 경주용 개량마의 수입 과정을 더듬어 엮는다. 언뜻 사회 언저리에 위치한 두 보이는 경마의 세계에서 반세기 전부터 수임 경주마들이 국내에 자리잡아 온 과정은 한국의 일반적 근대화 과정으로부터 멀리 있지 않다. 그러나 경마는 본래 그 문화가 시작된 곳에서 사행성 도박으로서만 간주되지는 않는데. 경마산업의 국내 안착과정에 있어 그 문화는 함께 유입되지 못했거나 토착화하지 못했다. 다양한 겹의 맥락 아래 발생한 사건의 성격은 부산이라는 공간이 가진 지역적 특성에도 그 원인을 빚지고 있는데, 이 작업은 더 이상 중요성을 지니지 못하고 과거가 된 사건을 공적 기록과 정보들을 통해 바라보고. 사적 내러티브로 구축한다. 서로 방해하거나 연관하며 흐르는 겹겹의 텍스트는 진위를 헤아릴 수 없는 지점을 암시하기도 하며, 공적 기록과 평행하거나 포개어지며 재구성된다. 여기에는 직접 촬영한 영상과 더불어 아카이브 영상자료. 기수의 경주기록이나 말의 혈통 대장을 포함한 리서치 자료. 뉴스 헤드라인 등이 사용되었다.

부산에 관한 또 다른 에피소드인 다채널 영상 (돌아와요 부산항에(Please Return to Busan Port)>는, 아시안게임과 올림픽 등 국제행사의 열기와 국가발전에의 낙관이 풍성했던 80년대 말을 배경으로, 부산항에서 밀수 일을 하던 소년의 삶의 편린을 임의로 재구성한다. 한국민 사이에 두루 공유되는 정서 혹은 문화의 일부로 여겨진다고 보이는 (돌아와요 부산항에)라는, 익숙해서 무감각한 대중가요의 멜로디와 가사는, 세간에 떠도는 이야기들과, 밀수에 관한 각종 매체를 통한 자료들과 혼합되어 심상을 구축한다. 작업은 아카이브 영상자료, 로케이션 및 스튜디오 촬영한 재현영상 등의 몽타주를 통해 다채널 비디오로 구현되어 시대

10 10

> 흐름과 미시적 삶이 어떻게 상관하거나 평행하는지에 대해 득여다보다.

예술품의 의미화 과정에 있어, - 영원히 지연되기는 하지만 - 방점을 찍는 관객의 입장을 고려할 때, 이 작업들은 하나의 작업이 시곳가과 언어, 무화의 궤도록 넘어 초월성 안에 존재할 수 있는지, 예술품과 그 맥락에 있어 번역이란 가능한 것인지에 대한 의문을 띤 관찰의 매체이기도 하다. 지리적으로는 차별적이나 연대기적으로는 동일한 시간대에 속한 공간들에서 나타나는 비동시성*은 인류가 존재하는 한 영속할 것이며, 이를 전제로, 비동시적 시간대의 근대화를 겪은 관객들이 하나의 작업을 어떤 다른 지점들로 수렴하는가는 무척 흥미로우 부분이다. 예술의 보편성에 대한 의문을 품어 보면서 말이다.

3

사건과 그에 관한 정보는 선택적으로 남아 회자된다. 회자되지 않는 것들은 점진적으로 더 작은 단위의 사람들 사이의 기억에 남게 되고, 이윽고 사라진다. 도입부에 이야기한 것처럼, 완결된 두 여겨지는 과거 어떤 사건들의 상태는 닫혀 있는 듯 하지만. 열림은 그 닫혀 있음을 전제로 하는 것이다. 여전히 많은 영역이 도항(crossing)과 가로지르기(crossing)의 공간일 뿐, 그 안을 속속들이 헤아릴 수 없는 망망대해처럼, 어떤 사건들은 접근 불가능하므로 영원한 가능성의 영역에 속해 있는 것이 아닌가. 어쩌면 그 예술적 가능성의 수로를 여는 것은, 변화의 여지를 스스로 건네지 않는 사건의 물리적 부동성과 접근 불가능성에 있는 것이 아닌가.

김아영 (2012)

Osborne, P. (1992) New Left Review, I/192, March/April. London: New Left Review. p.75

김아영 (1979년생, 서울)

교육 2009-2010 첵시 컨리지 오 ㅂ 아 ㅌ 애 디자인 MA 파인아트학과 졸업 한가람미술관, 서울 2005-2007 런던 컬리지 오브 'Lateral Thinkers - from 커뮤니케이션 BA 사진학과 졸업

1997-2002 국민대학교 시각디자인학과 졸업

(논문부문 1st Class)

개인전

- 2012 〈크로싱 Crossings〉, 16번지, 서울 2012 'PH Express', Künstlerhaus Bethanien, 베를린, 독일
- 2010 《미니마 메모리아》, Street Level. 글라스고, 영국
- 2009 《이페메라》, I-Myu Projects, 런던, 영국
- 2008 《이페메랄 이페메라》, 스페이스 바바. 서울

다체저

- 2012 〈아트스펙트럼 2012〉, 리움 삼성미술관,서울 [예정]
- (Korean Eve: 에너지와 물질) Fairmont Bab Al Bahr, 아부다비, 아람 에미레이트
- 2011 (Korean Eve: 에너지와 물질), 국회의사당, 서울; Museum of Arts and Design (MAD), 뉴욕,
- 'What Had Happened', 두산갤러리, 서울
- 'Fotografias', Museum of Modern Art of Rio de Ianeiro(MAM), 리우 데 자네이루, 브라질
- 'Future Map Prize', 176/Zabludowicz Collection. 러더 영국
- 2010 'New Photography in Korea', Gallerie Paris-Beijing, 파리. 프랑스
- 'Summer Exhibition 2010', Royal Academy of Arts, 런던, 영국 'Osannolik Digital Festival' in
- Kulturnatten, 벡셰, 스웨덴 'Ways of Seeing' Part II, I-Myu
- Projects, 런던, 영국 <서울 국제 사진 페스티벌>, 가든5.
- 서울 Korean Eye 2009: Moon Generation, Saatchi Gallery. 런던, 영국
- (이륙離陸_Aim High 중앙미술대전 역대 선정작가 특별전>, 예술의 전당 한가람미술관, 서울
- (미술시네마: 감각의 몽타주) 서울시립미술관 남서울분관, 서울
- 2008 'T.Error Your Fear Is An External Object>, Menupont Galeria, Mucsarnok (Kunsthalle) Budapest. 부다페스트, 헝가리

·제30회 중앙미술대전 선정작가전》, 예술의 전당

the Mind to the Wall. 다름슈타트 사진페스티발 2008. Mathildenhohe, 다름슈타트.

수상 및 기금

- 2012 기획프로젝트기금. 서울문화재단, 한국
- 2010 퓨쳐 맨 프라이즈 파이널리스트 176/Zabludowicz Collection & University of the Arts London, 영국
- 2010 브리티쉬 인스티튜션 어워드, 로얄 아카데미 오비 아트 영국
- 2010 블룸버그 뉴 컨텎포러리즈 쇼트리스트, 영국
- 2009-2010 아르코 영 아트 프론티어 기금. 한국문화예술위원회, 한국
- 2008 제30회 중앙미술대전 우수상.
- 2008 NArT 젊은 예술가 기금, 서울문화재단, 한국

레지터시

- 2011. 3-2012. 3 퀸스틀러하우스 베타니엔(Künstlerhaus Bethanien) 베륵릭 독익 (한국문화예술위원회 후원)
- 2011. 3 스페이스 스튜디오, 알링톤 하우스(Space Studio at Arlington House), 런던, 영국 (LG패션
- 2010.11-2011.2 파리국제예술공동체 (Cité Internationale des Arts). 파리 프랑스

- 2010 최현주, 〈드라마와 뉴스〉, 《사진의 극과 극», 서울: 학고재, pp. 304~306; 308, 309
- 2009 강수미, (덧없는 이미지의 무대 - 김아영의 "숏컷", 포토몽타주 작품들>, «한국미술의 원더풀 리얼리티 - 탐미와 위반, 29인의 성좌», 서울: 현실문화연구, pp. 156~163
- 2008 김아영, «이페메랄 이페메라». 서울: 미디어버스

- 요아킴 파이바 콜렉션/뮤지움 오브 모던 아트 리우 데 자네이루(MAM), 브라질 미술은행, 국립현대미술관
- 주앗익보

Ayoung Kim (b.1979 in Seoul, South Korea)

Educat ion

- 2009-2010 M.A. Fine Art, Chelsea College of Art and Design, London UK
- 2005-2007 B.A. (Honours) Photography, London College of Communication, London, UK (1st Class in Dissertation)
- 1997-2002 B.A. Visual Communication Design, Kookmin University, Seoul, Korea

Sol o Exhibit ions

- 2012 Crossings, 16 Bungee, Seoul, Korea
- 2012 PH Express, Künstlerhaus Bethanien, Berlin, Germany
- 2010 Minima Memoria, Street Level, Glasgow, UK
- 2009 Ephemera, I-Myu Projects London, UK
- 2008 Ephemeral Ephemera, Space VAVA. Seoul. Korea

Sel ect ed Group Exhibit ions

- 2012 Art Spectrum 2012, Leeum (Samsung Museum of Art) Seoul, Korea [forthcoming]
- Korean Eye: Energy and Matter, Fairmont Bab Al Bahr, Abu Dhabi Arab Emirates
- 2011 Korean Eye: Energy and Matter, The National Assembly, Seoul, Korea: Museum of Arts and Design (MAD), New York, US
- What Had Happened, Doosan Gallery, Seoul, Korea
- Fotografias , Museum of Modern Art of Rio de Janeiro (MAM), Brazil
- Future Map Prize, 176/Zabludowicz Collection London
- 2010 New Photography in Korea, Gallerie Paris-Beijing, Paris, France
- Summer Exhibition 2010, Royal Academy of Arts, London, UK Osannolik Digital Festival in
- Kulturnatten, Växjö, Sweden Ways of Seeing (Part II), I-Myu Projects, London, UK
- 2009 Seoul International Photography Festival, Garden 5, Seoul, Korea Korean Eve: Moon Generation.
- Saatchi Gallery, London, UK Aim High: Foong-Ang Fine Arts Prize Awarded Artists Show, Hangaram Museum, Seoul Arts Center, Seoul, Korea
- The Cinematic-Montage Seoul Museum of Art, Seoul, Korea 2008 Terror: Vour Fear Is an External
- Object, Menupont Galeria. Mucsarnok (Kunsthalle) Budapest, Budapest, Hungary

- 30th Joong-Ang Fine Arts Prize Selected Artists Show, Hangaram Museum, Seoul Arts Center, Seoul Korea
- Lateral Thinkers from the Mind to the Wall in Darmstadt days of photography 2008, Mathildenhohe, Darmstadt, Germany

Sel ect ed Awards and Grants

- 2012 Project Grant, Seoul Foundation for Arts and Culture, Korea
- 2010 Finalist, Future Map Prize. 176/Zabludowicz Collection & University of the Arts London, London, UK
- 2010 The British Institution Award. Royal Academy of Arts, UK
- 2010 Shortlisted, Bloomberg New Contemporaries, UK
- 2009-2010 Young Art Frontier Grant, Arts Council Korea, Korea 2008 2nd Prize, 30th Joong-Ang Fine
- Arts Prize Korea 2008 NArt 2008 Grant, Seoul Foundation for Arts and Culture

Residencies Mar 2011-Mar 2012 Künstlerhaus Bethanien, Berlin, Germany (Supported by Arts Council

- Korea) Mar 2011 Space Studio Residency at Arlington House, London, UK
- (Supported by LG Fashion) Nov 2010-Feb 2011 Cité Internationale des Arts, Paris, France

Books

- 2010 Choi, Hyunjoo, "Drama and News", Edge to Edge of Photography, Seoul: Hakgoiae pp. 304~306; 308, 309
- 2009 Kang, Sumi, "Stages of Ephemeral Images: "Shortcut" of Ayoung Kim, The Photo Montage Works", The Wonderful Realities of Korean Contemporary Arts, Seoul: Hyunsil Cultural Studies, pp.156~163
- 2008 Kim, Ayoung, Ephemeral Ephemera, Seoul: mediabus.

Collections

- The Joaquim Paiva Collection/ Museum of Modern Art of Rio de Janeiro, Brazil
- Art Bank, National Museum of Contemporary Art, Korea
- Joong-Ang Daily, Korea

ТŌ IΖ

1/

이 도록은 아래 전시를 위해 제작되었습니다.

This Catalogue is published by 16 Bungee and Ayoung Kim to accompany the following exhibition:

Crossings

김아영

Crossings Ayoung Kim

2012. 6. 7 - 7. 8 16번지

홍은주·김형재

June 7 - July 8 2012

16 Bungee

기획 16번지

홍보 성은진

이현진

김아영

Organized by 16 Bungee 진행

황규진 Coordinated by Kyu Jin Hwang 디자인

Designed by

Eunjoo Hong·Hyungjae Kim

PR by EJ Sung Hyunjin Lee

> Text by Ayoung Kim

© 2012 16번지, 김아영

이 책의 저작권은 작가에게, 출판권은 16번지와 작가에게 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 무단전재 및 복제를 금합니다. Works © Ayoung Kim Catalogue © 2012 16 Bungee and Ayoung Kim

All Rights Reserved. No Part of this publication may be reproduced or transmitted in any manner whatsoever without the written permission of the copyright holders.

16 bungee

14

